

Las voces desde el margen en la poesía afrocaribeña y en la de los dalits: una perspectiva comparada¹

Ashwani Kumar

Introducción

El presente texto ofrece algunos elementos comparables presentes en un corpus conformado por poesía escrita por autores dalits (o intocables)² y afrocaribeños. En particular se enfocan textos de poetas dalits que escriben en hindi –Kawal Bharti, Malkhan Singh, Jai Prakash Kardam y Om Prakash Valmiki– y una selección del cubano Nicolás Guillén. Ciertamente hay diferencias históricas y culturales significativas entre estas producciones literarias, sin embargo, desde el punto de vista de las formas en que la cotidianidad de las respectivas comunidades es escenificada, partiendo de una condición de marginalidad y precariedad marcada por desigualdades sociales, económicas y políticas, la poesía que presentamos a continuación converge en sus modos de representar literariamente diversas formas y estrategias de lucha y resistencia.

En este sentido, se puede afirmar que la poesía dalit y la poesía afrocaribeña comparten la búsqueda por la emancipación del ser humano y persiguen un sentido de justicia, un proyecto que no puede comprenderse desvinculado de las herencias coloniales, el racismo y la discriminación que han marcado a cada uno de estos contextos culturales. Como lo afirma Nicole Robert: “En el conjunto del siglo XXI, el problema de la raza y la lucha de los negros contra el racismo, la discriminación, el racismo interiorizado

1 Todas las traducciones al español, de textos escritos en hindi y en inglés son de mi autoría.

2 La palabra ‘intocable’ ha sido sustituida por el término ‘dalit’. El término es usado por primera vez en 1930 como traducción del hindi y marathi del término ‘clases deprimidas’, usado por los ingleses y que hoy es conocido como ‘Scheduled Castes’. Con el paso del tiempo se han utilizado varios términos para describir al intocable, como Ati-shudras, Castas ex-intocables etc. Pero según los dalits estos son términos ofensivos, así que ellos prefieren llamarse ‘dalits’, una palabra que incluye todos los aspectos de la opresión.

y duradero del sistema colonial es hoy más pertinente que nunca antes para los negros del Caribe hispánico” (2008: 1). Un balance muy similar se observa en el caso de India que, aunque es el único país que continúa manteniendo el sistema de castas,³ cuenta a inicios del siglo XXI con voces críticas al sistema de violencia sobre el cual se ha construido la sociedad india desde hace siglos.⁴

Dado que los dalits como miembros de las castas inferiores no tuvieron acceso al sistema educativo ni a su alfabetización, durante décadas no formaron parte ni tuvieron acceso al espacio literario indio, dominado por el monopolio del sistema literario colonial existente. Es hasta principios del siglo XX que algunos exponentes hindúes como Premchand, Nirala, Mulk Raj Anand, V.S. Khandekar, Amritlal Nagar y Shiv Prasad Singh incluyeron representaciones de la vida cotidiana de los dalits en sus escritos. Pero es solo después de la independencia de 1947 que los intocables empezaron a alfabetizarse y a estudiar, y fue a través de este proceso de concientización política que iniciaron la creación de un movimiento literario contrahegemónico.

El movimiento inició en Maharashtra, el lugar de origen de Bhimrao Ambedkar (1891-1956), también un intocable, quien luchó por los derechos, la libertad y la igualdad de los oprimidos. En su figura se inspira todo un movimiento literario, socio-económico y político durante la época de la postindependencia y que continúa, con matices, hasta la actua-

3 Cuando los indo-arios vinieron de Asia central a la India en 1.500 A.C., se establecieron su organización social, e hicieron cuatro divisiones de acuerdo a su conveniencia. Expulsaron a la gente indígena de su organización social y se les asignaron el estatus más bajo en la jerarquía que constituye Shudra Varna. Estos cuatro Varnas son: los *brahmanes* (profesores, estudiosos y sacerdotes), los *kshatrias* (reyes y guerreros), los *vaishyas* (agricultores y mercaderes) y los *Shudras* (proveedores de servicios y artesanos). La Varna Shudra estaba dividida entre dos grupos: (i) Shudras limpios (ii) y Shudras no limpios. Estos Shudras no limpios son conocidos como intocables. Sin embargo, se cree que los brahmanes crearon este sistema para sus propios beneficios. Durante muchos siglos los intocables no tenían acceso a las instalaciones públicas, tales como pozos, ríos, carreteras, escuelas y mercados etc. Ellos vivían en el campo. Ellos son los que tenían y tienen los trabajos más detestables, contaminantes, como recoger los cadáveres de los animales muertos, asear los baños, limpiar los drenajes y comer el resto de la comida que sobra de las castas superiores, etc. Se dice que sus toques contaminan a la gente de castas superiores, y aun las sombras de los dalits se consideran contaminantes. A los dalits se les llama con nombres muy diferentes y abusivos como: *Asprishya*, *chandala*, *panchamas*, *Chuhade* etc. Por otro lado, a los afroamericanos o afrocaribeños también se les llama como dice Bheemaiah, con nombres abusivos u ofensivos como: ‘juyungo’ ‘Niggers’ (negro) ‘Coon’ ‘Darkey’ aparte de ‘Negroes’ (Bheemaiah 2005:16-17).

4 Una de las figuras más conocidas fuera de India es la escritora y activista Arundhati Roy.

lidad. En el año 1972, los jóvenes dalits de Maharashtra, la mayoría de ellos simpatizantes con una ideología progresista, se unieron y formaron el grupo revolucionario llamado “Dalit Panther”, inspirados en el grupo de los jóvenes afroamericanos “Black Panthers” que había sido fundado en 1966 en Estados Unidos (Murugkar 1991). El objetivo principal del grupo indio era crear una resistencia dalit en la sociedad que les permitiera liberarse de la opresión que sufrían. Este llamamiento de “Dalit Panther” para la reconstrucción social fue a su vez articulado por escritores, poetas y activistas en sus obras, dado que la mayoría de sus miembros pertenecía al mundo de las letras. Así surgió, en los años setenta, lo que hoy se conoce como ‘literatura dalit’ en el Sur de India, movimiento que luego se extendió a otros estados como Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, etc. En el Norte de la India, la literatura dalit escrita en hindi es el movimiento literario de los dalits. Si pensamos en el Caribe francés, podemos mencionar movimientos literarios como la negritud y para el Caribe hispánico, el negrismo, surgidos en los años 1930 y que contaron con figuras como las de Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas (y Léopold Sédar Senghor de Senegal), Nicolás Guillén, Luis Palés Matos y Ramón Guirao.

Las narrativas sobre y por los afrocaribeños en América Latina no son un fenómeno nuevo, ya en el siglo XIX hubo un aumento en la producción de sus obras. La literatura moderna comienza en el Caribe hispánico cuando quienes la producen empiezan a escribir con el conocimiento de su propia historicidad. Esa conciencia de la historia les llevó durante este período a acceder a las instituciones políticas y educativas mientras que los intelectuales liberales utilizaron los temas tocantes a estas comunidades para denunciar los abusos del sistema de esclavitud. Así, la literatura en algún sentido se convirtió en un medio para visibilizar y de criticar la esclavitud. En Cuba, la respuesta literaria de esta fase de su historia de esclavitud durante el siglo XIX se puede ver en obras como *Sab* (1841) de Gertrudis Gómez de Avellaneda, *El negro Francisco* (1873) de Antonio Zambrana, *Cecilia Valdés* (1882) de Cirilo Villaverde, *Enriquillo* (1882) de Manuel de Jesús Galván, y ya en el siglo XX en la poesía de Nicolás Guillén (publicada a partir de 1920) y en diversas de las obras de Alejo Carpentier, como por ejemplo en *El reino de este mundo* (1949).

Poesía revolucionaria

La poesía afrocaribeña y la de los dalits se convierte en testigo y escenario privilegiado para representar las condiciones de opresión y toma, a veces como tema principal, esa condición de desigualdad y violencia. En este sentido, podemos encontrar protagonistas explotados o que viven, de alguna u otra forma, experiencias de intocabilidad, pobreza, represión, exclusión, racismo, marginalidad, y resistencia. Un poema Jai Prakash Kardam representa la discriminación social de los dalits de la siguiente forma:

No puede salir todavía,
 en vestidos nuevos en muchos pueblos
 sufre por hambre, aun que trabaje día y noche,
 a veces está obligado a pasar las noches sin comer
 no puede sentarse en la silla delante de la gente de castas superiores
 ni puede hablar con ellos
 están prohibidas sus entradas
 en todos los lugares públicos
 no es justa esta independencia para él. (Kardam 2006: 27)

Si nos trasladamos al contexto de la discriminación, este poema muestra que las vedas, las escrituras sagradas hindúes como *Manusmriti*, siguen determinando la exclusión de los dalits de la sociedad india contemporánea. Más de sesenta años después de la independencia de la India todavía hay comunidades que permanecen en situaciones de opresión y muchas veces la literatura dalit busca darles voz a estas comunidades. La discriminación racial de los negros también es un tema central para los poetas del Caribe hispánico, por ejemplo para el cubano Nicolás Guillén, como lo afirma en una entrevista:

Desde mi infancia, pues, vi el espectáculo de la discriminación de los negros por el color de la piel y de no pocos blancos por su extracción social. Esto me hizo rebelde contra una sociedad así, y de esa rebeldía surgió mi inconformidad no solo respecto al prejuicio de razas, sino contra todos los demás. (Morejón 1974:50)

Los poemas de Nicolás Guillén están escritos en clave de denuncia como se muestra en el poema “Hay que tener voluntad”:

Empeña la plancha eléctrica,
Pa pode saca mi flu;
Busca un reá,
Busca un reá,
Cómprate un paquete vela
Poqqe a la noche no hay lu.
¡hay que tené boluntá,
Que la salasion no e
Pa toa la vida! Camina, negra, y no yore,
Be p' ayá
Camina, y no yore, negra,
Ben p' acá;
Camina, negra, camina,
¡que hay que tené boluntá! (Guillén 1974: 107)

En este poema se denuncia la situación económica por la que atraviesa una familia cubana, obligada a “empeñar la plancha eléctrica” y “comprar velas porque les van a cortar la luz”. Sin embargo, el yo lírico anima a la negra a caminar sin llorar “Camina, y no yore, negra”. Este llamado diferencia la poesía de Nicolás Guillén de la de los poetas dalits. Guillén rescata el valor de la voluntad, de la esperanza y de lucha por buscar un camino más justo. Los poetas dalits, aunque representan la opresión, no hablan de esperanza ni sugieren caminos alternativos. Tomando el plano de la denuncia como aspecto que comparten los textos poéticos seleccionados, podemos afirmar que se trata, en ambos casos, de literaturas revolucionarias. Según Edmundo Castañón:

Toda obra que trate y denuncie las injusticias en una sociedad es una obra revolucionaria, porque tiende a mostrar lo protervo existente y postula el cambio. En este caso, una literatura comprometida con la revolución es aquella que toma en cuenta el contexto histórico, político, social y económico en el que viven las masas populares, con las que el autor se identifica, y ayuda a reconocer al enemigo común para combatirlo. (Castañón 2008: 7)

La literatura dalit ha surgido en el seno de opresiones y es una expresión de la lucha y la resistencia, se trata de una literatura muy politizada, tal y como lo afirma el escritor dalit Baburao Bagul dice en una conferencia de 1970: “La literatura dalit tiene el poder revolucionario de aceptar la nueva ciencia y tecnología y lograr una transformación total. La palabra ‘dalit’ es

el nombre de una revolución total, es la revolución misma.” (cit. en Dangale 1992: 289). De igual manera, la literatura afrocaribeña puede ser leída como un acto revolucionario, como lo dice Roberto Fernández Retamar sobre el poeta cubano: “Nicolás Guillén no sólo fue un cantor esencial de la Revolución que vio nacer y al que fue fiel hasta el último momento de su vida, sino que su obra prefiguró la Revolución misma.” (cit. en Morejón 1974: 192). Otro poeta dalit que escribe en hindi, Om Prakash Valmiki, convierte la protesta en el centro de su poema:

¿Qué harías tú?
Si te
echaran de tu pueblo,
no pudieras sacar agua del pozo,
te abusaran
en la tarde llena de gritos y ecos,
te mandaran a romper piedras
en lugar de un trabajo genuino,
te dieran restos para comer,
¿qué harías tú? (Valmiki 2008: 49)

Aquí el poeta pregunta a los brahmanes: “¿Qué harías si te echaran de tu pueblo, si te abusaran, te dieran restos para comer?”, una interrogación que es a la vez una protesta en contra de la sociedad en la que los dalits son discriminados. Con la misma voz rebelde, Nicolás Guillén presenta en “Elegía a un soldado vivo” la situación y la vida de los soldados en Cuba, y prohíbe a un soldado trabajar para un régimen brutal que atenta contra sus propios hermanos:

¿Será posible que tu mano agraria,
la que empujó el arado
sobre la tierra paria;
tu mano campesina, hoy de soldado,
que no robó al ganado
las sombras de su selva solitaria,
ahora quitarme quiera
mi pan de cada día,
para hacer aún más gorda la chequera

del amo fiero que en tu máuser fía?
¡di que no, di que no! Di, compañero,
que no irás a la guerra. (Guillén 1974:192)

Esta voz critica al régimen que contrataba al campesino y lo hacía obedecer al ejército. El poeta cuestiona a un soldado, quien era campesino, y le pide que no sirva al enemigo cuando le dice, “di, compañero, que no irás a la guerra.”

El cuerpo

La visibilidad y representación del cuerpo de un dalit y de un afrocaribeño también son temas destacados en ambas producciones poéticas. La visibilidad puede convertirse en un aspecto intrínseco de discriminación, y por lo tanto, la raza también se evidencia como forma de discriminación pero al mismo tiempo puede servir como herramienta para la emancipación. En cuanto a la visibilidad de los dalits, cabe mencionar que aunque no exista diferencia física entre un dalit y un brahmán, los estereotipos culturales pueden ser rígidamente aplicados para crear ilusiones acerca de las diferencias físicas. Esto se ve más claro en la teoría que desarrolla la antropóloga india Subhadra Mitra Channa:

La sociedad india abunda en los estereotipos culturales con respecto a las castas que suponen un tipo particular de vistas como típico de una casta, y las desviaciones son a menudo criticadas como “no como un Brahmán”, o “no como un barrendero”. Aun cuando tal desviación puede ser más de lo normal a las castas excepcionales. Por lo tanto la mayoría de las personas suponen que un brahmán es de color claro, y un intocable de color oscuro. (Channa 2003: 3)

Y continúa diciendo que: “La fealdad y la belleza trascienden su relación metafórica con la ‘pureza y la contaminación’ de la clasificación de la casta para ser actualizado en los conceptos de la belleza física real y corporal de los personajes” (Channa 2003: 3). En la poesía dalit, las descripciones de los cuerpos son un medio por el cual se suele representar la discriminación, como vemos en el poema de Jai Pal Singh en el que se describe el cuerpo dalit de la siguiente manera:

Descarnado, medio vestido
flaco,
con los ojos hundidos
con los dientes hacia fuera
como un muerto. (Cit. en Minu 2009: 72)

En otro poema, otro poeta dalit dice:

También en mi pueblo
hay brahmanes
y dalits
los brahmanes
con los dalits no se sientan,
ni comen, ni beben
aun evitan la sombra de ellos.
Los dalits
hacen los zapatos
cosen la ropa
asean los baños. (Bharti 2006: 44)

El proceso de describir las atrocidades de los cuerpos dalits se ha vuelto un tema reiterativo en la poesía, las autobiografías y los cuentos dalits. En estos poemas anteriores, el yo lírico describe el cuerpo explotado de un dalit, que podría ser el caso de los desposeídos de otras castas también, y que aún no muestra ningún tipo de empoderamiento. Algunos críticos de esta literatura defienden la capacidad progresiva de una literatura política dalit:

En la literatura dalit no se debe representar la realidad sino la calidad. Los dalits son víctimas de esas atrocidades cada día, entonces ¿por qué han de leer su propia realidad degradada y ponerse de mal humor? En la literatura dalit se debe representar un conjunto de la calidad y su posibilidad. Literatura dalit debe ser motivadora y progresiva. (Satyapremi 2007: 53)

En algunos pueblos, los dalits tienen códigos para vestirse, codificados por los estereotipos indios. Como afirma Subhadra Mitra Channa: “En la ausencia de diferencias reales en la apariencia física, los códigos estrictos de vestimenta, reglas relacionadas con los derechos de uso de ciertos símbolos de poder e incluso el derecho de asumir un lenguaje corporal en particular fueron codificados con fuerza y vigor en la India” (Channa 2003: 5).

Algunos poetas dalit han intentado representarlo en sus poesías, por ejemplo, en estos versos de Jai Prakash Kardam: “No pueden salir todavía / en vestidos nuevos / en muchos pueblo” (Kardam 2006: 27). En otro poema nos dice el mismo poeta:

Cuando en mi pueblo un chico, menor que yo
y más feo que yo me dice:
Oye, “Maurya” no te metas conmigo,
y no andes con la camisa metida en los pantalones.
(Bharti 2006: 78)

En su libro *Black Image in Latin America*, Richard L. Jackson expresa las mismas reflexiones en relación al espacio afrocaribeño:

La asociación del color negro con la fealdad, el pecado, la oscuridad, inferior y la del color blanco con lo contrario de estas cualidades es la imagen negativa sobre los negros. En la historia, la negritud en el Caribe hispano y cualquier persona que se asocia con ella, es decir, que normalmente cualquier persona él/ella que se designa como negro, se le ve con recelo y negatividad. (Jackson 1976: xiii)

Nicolás Guillén escribió poemas que plantean reclamos contra el sistema de discriminación racial. El poema “Negro bembón”, en que eleva un canto de aliento al negro que rechaza airadamente la sarcástica denominación de sus labios dice: “¿Por qué te pone tan brabo,/ Cuando te dicen negro bembón,/ Si tiene la boca santa,/ Negro bembón?” (Guillén 1974: 103). Y en otro poema defiende sus partes del cuerpo frente a una mulata:

Ya yo me enteré, mulata,
mulata, ya sé que dise
que yo tengo la narise
como nudo de cobbata.

Y fíjate bien que tú
no ere tan adelantá,
poqqe tu boca é bien grande,
y tu pasa, colorá. (Guillén 1974: 104)

Es evidente en la poesía de Nicolás Guillén que la voz del poeta es diferente a la de los poetas dalits; su voz es de ánimo contra la discriminación racial, como lo afirma Jackson: “Era el portavoz más elocuente de América Latina para la síntesis racial y cultural, la revolución social y la justicia universal” (Jackson 1976: 125). Nicolás Guillén es un exponente de la poesía de la negritud como una reacción contra la supremacía blanca. Es consciente de la problemática de la identidad ya desde los años veinte. En el poema “Pequeña oda a un negro boxeador cubano,” él insta a un negro a mostrar su ‘poder negro’ en las caras de los blancos y de entablar con ellos ‘una conversación negra real’:

Ese mismo Broadway
Que unta de asombro su boca de melón
Ante tus puños explosivos
Y tus actuales zapatos de charcolas;
Ese mismo Broadway,
Es el que estira su hocico con una enorme lengua húmeda,
Para lamer glotonamente
Toda la sangre de nuestro cañaveral. (Guillén 1974: 118)

Nicolás Guillén no solo representa cómo se discrimina a los negros burlándose de su aspecto físico sino que usa esos cuerpos representados como herramientas para la lucha y en favor de crear una identidad afrocaribeña con aspiración al empoderamiento. Por el contrario, la poesía dalit aún no ha incluido un enfoque tal en su creación poética; la idea de una identidad propia y autónoma dentro de la sociedad india es un reto y más bien parece que representar el sufrimiento a través de la mención de sus cuerpos es una manera de estimular la lucha y la resistencia. Para concluir, cabe decir que a pesar de las muchas diferencias, también existen similitudes obvias, como afirma el escritor Bheemaiah:

Aunque haya algunas diferencias en la vida de los dalits y los esclavos afroamericanos o afrocaribeños, la situación social es similar. El color de piel limitó a los afroamericanos y afrocaribeños a la esclavitud, mientras los prejuicios de casta encerraron a los dalits en seres humanos degradados de la sociedad. (Bheemaiah 2005: 124)

Los escritos en general y la poesía en particular, de dalits y afrocaribeños, pueden ser leídos como voces que desde el margen y desde la literatura ponen en escena situaciones de discriminación y opresión en sociedades pos-coloniales. Las voces desde el margen de dalits y afrocaribeños toman así un lugar protagónico en las literaturas del Sur global.

Bibliografía

- AUGIER, Ángel (2005): *Nicolás Guillén. Estudio biográfico-crítico*. La Habana: Unión de Escritores y Artistas de Cuba.
- BHARTI, Kawal (2006): *Dalit Nirwachit Kavitayen*. [Selección de poemas dalit]. Delhi: Itihashbodh Prakashan.
- BHEEMAIH, J. (2005): *Class and Caste in Literature*. Delhi: Prestige Publishing House.
- CASTAÑÓN MIRANDA, Edmundo (2008): *Protesta. Antología de poesía revolucionaria*. La Paz: Arte e Imagen.
- CHANNA, Subhadra Mitra (2008): "Towards New Identity: the Crafting of Human Bodies and the Radicalization on Caste in India". In: Ram, Nandu (ed.): *Dalits in Contemporary India*. Delhi: Siddhant Publications, 157-174.
- DANGALE, Arjun (1992): *Poisoned Bread. Translations from Modern Marathi Dalit literature*. Bombay: Orient Longman.
- GUILLÉN, Nicolás (1974): *Obra poética*. La Habana: Editorial de Arte y Literatura.
- JACKSON, Richard L. (1976): *Black Image in Latin American Literature*. New Mexico: University of New Mexico Press.
- KAPOOR, S.D. (2004): *Dalit and African-American*. Delhi: Kalpaz Publication.
- KARDAM, Jai Prakash (2006): *Gunga Nahi Tha Main*. [No estaba mudo]. Delhi: Sagar Prakashan.
- LIMBALE, Sharankumar (2004): *Towards an Aesthetics of Dalit Literature*. Delhi: Orient Black Swan.
- MÁRQUEZ, Roberto/MELON, Alfred/ELLIS, Keith (1980): *Tres ensayos sobre Nicolás Guillén*. La Habana: Unión de Escritores y Artistas en Cuba.
- MINU, Rajat Rani (2009): *Hindi Dalit Kavita*. Delhi: Navbharat Prakashan.
- MOREJÓN, Nancy (1974): *Recopilación de textos sobre Nicolás Guillén*. La Habana: Casa de las Américas.
- MURUGAR, Lata (1991): *Dalit Panther Movement in Maharashtra. A Sociological Appraisal*. Delhi: South Asia Books.
- ROBERT, Nicole (2008): *Main Themes in Twentieth-Century Afro-Hispanic Caribbean Poetry*. Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- RUSCALLEDA, Jorge María (1975): *La poesía de Nicolás Guillén*. San Juan: Universidad de Puerto Rico.

SATYAPREMI, Purshottam (2007): *Dalit Sahitya: Rachna aur Vichar*. [Literatura dalit: formación y propuesta]. Delhi: Kumar Publication.

VALMIKI, Om Prakash (2008): *Sadiyon ka Santap*. [Dolor de miles de años]. Delhi: Gautam Book Centre.